

三字一画 三字一画 三字一画 三字一画 三字一画 三字一画

SANZIYIHUA

三字一画

谢安辉 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

蜜多咒

揭諦揭

股羅揭

股羅僧揭

菩提莎婆訶

谢安辉 编著

三字一画

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

三字一画 / 谢安辉编著. -- 重庆 : 西南师范大学出版社, 2015.8

ISBN 978-7-5621-7523-0

I. ①三… II. ①谢… III. ①汉字-书法②简笔画-绘画技法 IV. ①J292.1②J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 162124 号

三字一画

谢安辉 编著

责任编辑：王煤

封面设计：梅木子

出版发行：西南师范大学出版社

地址：重庆市北碚区天生路 1 号

邮编：400715 市场营销部电话：023-68868624

网址：<http://www.xscbs.com>

经 销：新华书店

制 版：重庆新思维电脑图文有限公司

印 刷：重庆紫石东南印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：10.5

字 数：200 千字

版 次：2015 年 8 月 第 1 版

印 次：2015 年 8 月 第 1 次

书 号：ISBN 978-7-5621-7523-0

定 价：38.00 元

若有印装质量问题，请联系出版社调换

版权所有 翻印必究

目 录

第一章 概 述	001
第一节 课程设置的目的是与意义	002
第二节 “三笔字”的学习目标	003
第三节 如何学习“三笔字”	005
第四节 书法创作与欣赏	026
第五节 简笔画学习的意义	042
思考与练习	043
第二章 毛笔字	044
第一节 工具介绍	044
第二节 笔法	047
第三节 楷书学习	054
第四节 行书学习	078
第五节 字帖临摹	085
第六节 从临摹到创作	089
思考与练习	092
第三章 钢笔字	093
第一节 工具介绍	093
第二节 笔法	094
第三节 字帖介绍	095
第四节 楷书学习	096
第五节 行书学习	101
第六节 字帖临摹	103
第七节 实用性书写训练	104
思考与练习	105

第四章 粉笔字 106

第一节 工具介绍 106

第二节 书写 107

第三节 字帖临摹 109

第四节 实用性书写训练 114

思考与练习 116

第五章 简笔画 117

第一节 如何学好简笔画 117

第二节 题材与表现 122

第三节 简笔画的作用 135

思考与练习 136

附 图 137

参考书目 164

第一章 概述

在远古时期,没有文字,先民用结绳的办法来记录发生过的事情,比如上午向人借了一件生产工具就在绳子上打一个结,下午他人来借一件东西再打一个结。结绳记事的方法随着打的结逐渐增多而无法辨认,加上结绳者赋予结绳的意义不同,事后他人更无法辨析,于是描摹物象的绘画办法逐渐取代结绳。再后来人们生活范围扩大,一些较复杂且抽象的事情用绘画记事的办法也较难记录,文字记事开始出现。最早的象形文字在很大程度上是抽象的图画,即线条的简化描绘。传说一个叫仓颉的人,通过自己对万事万物的观察而发明了一些象形符号来帮助人们记事,这样文字就产生了。当然,这只是传说而已,实际上文字并不是一个人或几个人就能创造出来的,而是我们的祖先长年累月逐渐创造和积累出来的。

“书画同源”,在很长的一段历史时期里,文字与绘画承载的政治宣教功能是一致的。今天我们所看到的篆书、隶书以及帛画、汉画像石等都具有人类“敦教化”的实用价值,因此,书画在很大程度上是文化信息传播的载体,一直到今天也无出其右。在汉末文艺“自觉”之后,以抒发人性为主题的艺术创作逐渐兴盛,书画作为审美意义上的艺术形式开始分流并逐渐形成各自的发展脉络。而作为一门“传道授业”的职业技能,我们更愿意把书与画合二为一,挖掘绘画的直观性质来弥补文字意义表达的抽象性,运用文字包罗万象的含义传播中华民族文化的精髓。在中国的历史长河中,汉字是信息传播的主要工具,是中国文化得以传承的重要载体,是中国文化的重要组成部分,在汉代末期各种字体形成之后,我们的文字史就成了不断探索字体美观书写的历史。汉字经历各种书体演变之后,在唐朝逐渐走向成熟,并为北宋方块活字印刷奠定了基础。新中国成立之后,汉字书写逐渐走向规范化,每一种文字都有统一的形体标准。推行规范汉字是国家的一项语言文字政策,有关汉字的各项规范、标准都是由政府部门批准发布的,因此,每一个使用汉字的人都应遵照规定,使我们在使用汉字时合乎规范和标准。

“三字一画”即毛笔字、钢笔字、粉笔字和简笔画。“三字一画”是教师必备的职业技能,对于“传道授业解惑”的教师而言,这门技能课具有非同小可的意义,是教师传授知识信息、传播审美观念、传承民族文化、塑造自身形象的重要载体。“三字一画”课程是高等师范院校学生必须选修的一门教师职业技能训练课程,其教学目标是促使高等师范院校学生运用钢笔、毛笔和粉笔,规范、准确、快捷、美观地书写汉字,熟练运用简笔画的表现方法辅助教学,达到直观简洁的教学效果,并能在此基础上掌握一定的书法简史和书法审美知识,为将来从事教育教学工作和指导学生做好准备。此课程在各师范院校已开设多年,但一直是“边缘”课程,未能与其他技能课程一样得到应有的重视并确立相应的学科地位。“三字一画”课程虽然开设,但教材的选用及编排混乱、任课教师的随意性,令其效果甚微。鉴于此,我们拟将“三字一画”课程以这本教材呈现出来,和师范院校教师与学生共同学习,逐步提高我们应具备的教学技能。

第一节 课程设置的目的是与意义

“三字一画”课程的开设目的是通过讲授和学习,学生能对三笔字、简笔画的基本理论和基本特点有一定的了解,并能较为熟悉、流畅地书写中国汉字,熟练地进行简笔画表达,提升个人艺术素养和人文境界。三笔字、简笔画的课程实施,是让学生掌握毛笔碑帖临写要领以及钢笔、粉笔书写技巧知识,学会简笔画基本技法,提高教学应用能力。作为一名师范专业的学生,就业的岗位主要就是教师,在全面实施素质教育的今天,教师职业的综合性也要求从业者的“三字一画”表达技能有所提高,熟练掌握专业技能在一定程度上有助于就业。

在当代文化语境下,人们对书写功能的认识逐渐淡薄,电脑的普及使书写的社会功能不断退化,应试教育使中小学的写字教育形同虚设、有名无实,并未像音乐、美术一样走进课堂,纳入正规的素质教育科目,中小学学生的书写水平不断下滑。而高校的扩招、电子媒介的负面影响,使大学生的书写水平也越来越差。长期以来,在我们的教学过程中存在一些曲解,尤其是在现今的计算机普及时代,五笔输入法逐渐将陌生的汉字运用到现实,使汉字的书写更加陌生,“提笔忘字”的现象屡有发生。现代输入法肢解了汉字的表意体系,汉字完全成为了音、义二元素的运用。社会现实的影响和需要,直接导致我们教学的逐渐短期化、功利化。教学之间的相互影响以及名师课堂案例的导向,使我们的教学形成了一个只注重音、义元素的识读固定模式,加上多媒体等现代教学手段的运用,汉字书写在教学过程中只是从书本到书本的讲解,书写性的体认则变得越来越陌生。教师是汉字书写教学开展的主体,其一言一行、一思一念,直接影响教学的效果。如今我们教师在进行教学的时候,只要条件允许,几乎千篇一律地运用多媒体手段,表面上学生确实兴趣盎然,但多半成了教师的教学表演,实质的教学效果则未尽人意,尤其是汉字教学。因为汉字教学主要是在小学阶段,从心理学角度来看,小学生的瞬时记忆很好,对新生事物好奇,活跃的课堂气氛可以让他们了解更多的信息,但是具体到汉字的体认则容易沦为“走过场”,没有重复的书写练习,下一次在遇到同一字的时候,他们只会有一种似曾相识的感觉。教师在教学过程中一定要身体力行,把汉字音、形、义三个元素放到同等地位来进行教学,如果只管读、认而不管写,最终的结果将是汉字文化的沦丧。汉字的识读书写是语文启蒙教育的开端,是阅读与作文的基石,该阶段的培养将会影响学生未来在文学道路上的发展,甚至直接影响学生的一生。我们在教学过程中,不能偏重某些元素而忽视其他元素,汉字是表意文字,而表意并非仅仅是义项这一元素。汉代许慎《说文解字》中对“意”的解释:“意,志也。”志已经不再是某一元素的呈现,而是一个组合体,是人精神的外显形式。良好教学效果的取得很大程度上取决于教师的示范作用,因此,培养教师的书写表现技能具有重要意义。

在我国较长的历史时期里,良好的汉字书写能力是通向仕途的敲门砖,是科举考试最基本也是最高的要求之一,直到今天,一手好字仍然是社交与工作的得力助手。作为未

来从事教书育人职业的高等师范院校学生,学好三笔字,其一有利于自己的工作开展,熟练美观的书写,可使所写的应用文本字迹清楚工整、字体美观大方,使表达的意义一目了然,一定程度上还可以在学生面前树立职业威信。其二有利于提高自身文化修养,汉字书写是一门独特的艺术形式——书法,它要求书写者除了具备扎实的基本功外,还需广泛涉猎文、史、哲、绘画、音乐等其他学术和艺术领域,是德艺双修的最佳途径。其三有利于中国文化的传承、发展,汉字书写是中华民族独有的文化形式,蕴藏着几千年的民族智慧,影响着我们的生活习惯。随着电子信息工具的普及,人们对汉字书写逐渐生疏,传统文化的传承到了历史的断层时期。毕业的学生参加工作后三笔字基础较差,加上平时教学任务比较繁忙,再提高的机会越来越少,因此,在校学习期间,打好技能基础显得尤为重要,方法和理念正确以后,多练习、多留心才能逐渐提高书写能力。

简笔画课程作为高等师范学校的公共必修课,其任务是系统地讲授简笔画的表现方法和运用的相关知识,使学生掌握简笔画技巧,能在未来的工作中熟练应用。简笔画是课堂教学的重要辅助手段,它具有用笔简练、形象概括、意义深邃、作画快捷、应用方便的优点,很好地运用简笔画可以使课堂内容直观形象,起到事半功倍的效果。因此,简笔画教学对师范学生具有极其重要的实用功能,也是师范学生必备的基础能力之一。

第二节 “三笔字”的学习目标

“三笔字”就是研究毛笔、钢笔、粉笔三种常用工具的书写方法和书写技能,“三笔字”教学理念是以师范学生“就业面向岗位”为中心,以培养学生除专业之外的书写技能、较高的技巧应用能力、较为良好的创作能力和较为坚实的实用能力为目的。中国的汉字书写经过几千年的变化发展,各种书体、风格几趋完善,在这里,我们的教学不可能面面俱到,只能寻找一条符合教师特点,以实用为主,并在较短时间内具有一定效果的路子,以达到我们的教学目的。

一、广义的目标

文字功能:汉字是记录语言的书写符号,是传递信息、表达思想的交流工具,供全社会使用。规范美观的汉字书写是一种可以提高文字的社会交际作用,推进社会发展和进步的有效手段,可以使信息传播过程不会产生人为的障碍,可以加强交流、提高工作效率,是实现文字交流功能的必要保证。

教育功能:教师的职责是教书育人,教师书写工整规范的汉字,不仅直接关系到教学的质量,而且对学生的书写习惯也会有潜移默化的影响。然而就现阶段来看,这是一项十分复杂且困难的教育工作,只有教师以身作则,共同建立起培养学生汉字书写技能的责任心,才能达到国家的要求,使得绵延久远的中国文化得到更好的传承。

社会功能:文字的书写是否规范美观,往往反映出一个国家、一个民族或一个地区的文明程度。文字书写规范美观是衡量一个国家文明程度的标志,关系到我们国家在世界上的形象和声誉。汉字书写规范美观既是汉字自身发展的需要,也是社会发展和科技进

步的必然要求。我们每一个汉字使用者,都有责任和义务提高自身意识,养成良好的书写习惯。

二、具体训练目标

教师是否能写一手规范、工整、美观的汉字,直接影响到教师的教学质量和威望。学生有模仿老师书写的习惯,教师的书写不够规范美观会对学生产生很大的不良影响。教师必须率先垂范,认真指导学生熟练掌握汉字的书写技能,使学生养成良好的书写习惯,才能达到培养学生的目的。熟练掌握以下书写技能是每一位教师必备的重要职业素养。

毛笔字:毛笔字教学是整个“三笔字”教学的主体,它是改变我们不良的书写习惯,影响书写者钢笔、粉笔书写风格和掌握书写技巧的关键。毛笔字书写基本过关,钢笔字写起来就不困难,粉笔字与钢笔字在书写技巧上没有太大的区别,钢笔字写得规范、美观,粉笔字的书写水平自然不会差,这可以从大量的现实事例中得到证实。课程设置上,毛笔字应达到掌握楷书、行书原碑帖,准确临摹及初步创作应用的能力,熟悉书法创作的基本知识,具备基本的书法鉴赏能力。

钢笔字:钢笔字教学和毛笔字教学是紧密联系的,可以同时进行,先学毛笔字,有一定基础之后再学钢笔字。从实用的角度看,钢笔字比毛笔字的用途大得多,通过学习钢笔字应做到书写规范、美观,能运用钢笔等硬笔工具准确临摹古代小楷、行书字帖,并有效地改变长期以来形成的不良书写习惯。

粉笔字:粉笔是用白垩加工制成的圆柱体书写工具,特点是短而粗,无弹性,易折断,磨损快,属于硬笔范畴。粉笔字是教师常用的课堂教学用字,作为教师,在课堂上写一手漂亮的粉笔字,可以唤起学生情感和知识上的共鸣。可以说,规范、工整、漂亮的板书是课堂教学中一个必不可少的环节,也是教师教授学生汉字书写规范中一个重要的环节,可见,写好粉笔字,是每一个教师不可推卸的责任和不可缺少的专业基本功。粉笔字和钢笔字在书写技法上的关系更直接,只要写好钢笔字,粉笔字就会水到渠成,所以本书在粉笔字书写一章只介绍一些常识性的问题。学习粉笔字,能使老师善于课堂教学板书、板报、通知牌等的书写,达到章法布局完美、字体美观丰富的效果。

在运用毛笔字、钢笔字或粉笔字的时候,每一种都要书写清楚,合乎笔顺的规范,不能随意增减笔画或倒插笔画,应力求字形的端正,避免把字形写得歪斜。在书写汉字的时候要力求标准规范,不能任意变动笔画的组合搭接关系和位置,不能随意变动构件的位置。书写应当符合社会认可的规范,不能随心所欲。对字形的把握应该达到工整的程度,而且汉字内部的构建要匀称排布,避免过挤或过于松散,这是在工整的基础上更进一步的要求。熟练主要指对汉字常用字的书写要快速且合乎规范。美观是从汉字书写的艺术性来讲的,小到每个字,大到整篇文字都要写得清晰、规范、和谐,符合大众的审美要求。

第三节 如何学习“三笔字”

中国基本上是以书写汉字为主,毛笔字、钢笔字、粉笔字的书写在一定程度上承载了中华文化的传播与发展。身负文化传播使命的教师,加强三笔字的学习,并不断提高书写能力,有利于保证教学基本技能的质量。教师在此基础上提高艺术审美功能,可以给人以美的享受,丰富人们的精神文化生活。

一、“三笔字”之间的差异

毛笔是用动物毛制作而成的,能写出提按顿挫、粗细变化丰富的线条;钢笔用金属制成,既硬又尖细,线条粗细均匀,一次性装满墨水可以书写数小时,书写便捷,既省力又省时,且携带方便;粉笔是为了教学方便而特制的一种粉质书写工具。粉笔和钢笔同属一个“家庭”,都属于硬笔范畴,但它们之间又有区别。粉笔兼毛笔和钢笔之长,笔画粗细变化的灵活度虽不如毛笔但强于钢笔,字形能大能小,而且颜色各异,是教学的理想工具,亦适用于日常的墙报、板报、海报、广告和通知等,用途相当广泛。

工具性能的差异必然导致它们书写技法上的差异。毛笔因为其性能软,所以用笔讲究轻重快慢、提按顿挫,其点画用笔、结体取势、章法布局各方面都有一整套的技法和理论体系;钢笔因为其性能偏硬,在用笔的难度上相对毛笔的用笔而言就小多了,在用笔的技巧上也不如毛笔那样复杂;粉笔字在技法处理上只是执笔方法和姿势与钢笔字书写不同,其他方面基本一样。

二、选帖

在“三笔字”的学习方面,几千年的汉字书写发展史为我们提供了数以万计的取法范本。我们学习书写方法应该临摹优秀的经典法帖,这些法帖经过前人不断的临习与认证,基本成为公认的经典范式且符合大多数临习者的书写惯性。初学书法先是临摹,那么怎样选择适合自己的字帖呢?我们可以从以下几个方面进行考虑。

(一)取法乎上

古人云:“取法乎上,仅得其中,取法乎中,仅得其下。”所以说选择字帖必须以古代名家名作为范本,我们认为初学者以唐人楷书法帖为范本比较适宜。因为唐以前的楷书在法度上不如唐楷严谨,有很多作品还不是完全成熟的楷书,带有篆、隶遗味,结体上也不是十分规范。唐以后的书法不是以法而立了,追求的是一种意境和姿态的流露,带有作者一定的主观因素,楷书也有类似之处,所以不宜作为初学范本。元朝出现了一位在楷书上卓有成就的书法家赵孟頫,他以“二王”为宗,追求的也是书法的韵致,但他又受到唐楷的影响,法度严谨,他的帖也不失为一个好的取法对象。我们不提倡取法今人,因为今人没有经过时间的洗礼,虽借媒体鼓吹赚得较大名气但未必就是经典法式,启功先生曾经告诫:“(学今人)这办法有利有弊,利在速成,入门快,见效快。但坏处在一像了谁,常常一辈子脱不了他的习气(无论好习气或坏习气)。”

在选帖时还需要注意字帖的版本与印刷问题,墨迹本是首选版本,因为墨迹本可以

看清楚行笔的轨迹、墨色的变化,但墨迹本毕竟是少数。我们大多情况下需要临习拓本,要选择精刻、精拓本、精印本。精本虽然可以达到与真迹相仿的效果,但这种临写方法终究有刀凿痕迹,我们在学习过程中需要多看墨迹本和他人示范,方能达到事半功倍的效果。

(二)取己所好

历代经典字帖精本数以千计,我们尽其一生也未必能看完,更遑论临摹每一本法帖,因此我们要有选择性地学习。选择字帖首先要选自己喜欢的范本,先浏览一遍古代名家的书法代表作,然后选择自己所喜欢的。在学习过程中往往容易同时喜欢几种范本,这就要分析选择。比如,性格与范本有无暗合之处,也可以自己随手写几个字,然后对照范本看适合哪一种,如果自己选不准,也可以请老师或懂行的人帮助选择。

(三)取己所需

选择字帖时,还需要注意字帖对个人书写习惯的影响。每个人写字都存在或多或少的问题,我们需要通过临摹字帖来纠正不好的习气。但初学者很难发现自己的不足之处,这时候大部分人需要靠学有所成的人给予指点,甚至小有成就的学习者也需要别人指点迷津,如民国时期的沈尹默先生曾经受到陈独秀的批评指点后,其书法水平大有进步。什么是自己所需要的?这一问题应从用笔、结体、章法,以及版本清晰程度、刻工、书体等方面精心考虑。

鉴于教师实用性的“三笔字”学习,我们的课程设置侧重于法度较为规范的书风。毛笔因性软而表现力丰富,历史上名家辈出,精品众多,故取法范围极广,选择历史上任何一件经典作品作为取法对象深入临摹,都会有很大进步。而钢笔、粉笔质地坚硬,提按顿挫变化不大,无法表现出丰富多变的笔法,因此可供直接取法的毛笔法帖资源并不是很多,若取法毛笔经典,以选用线条细挺瘦硬、笔画粗细对比不大的字帖为宜。

楷书用笔沉着稳重,结构严谨规整,布局平正匀称。学习书法从静态的楷书入手,能够学成规矩,练就扎实全面的基本功,为下一步学习行书打下良好基础。以楷书练习为前提的行书训练,在字帖选择上一般要求能与所学楷书在笔法、结构造型上保持一致,在风格上有某种相似之处,这样临摹起来,楷书的基本功很快就能转化到行书中来。以唐代楷书为例,欧阳询的险劲、虞世南的淳雅、颜真卿的雄浑、柳公权的严谨等,均是后世毛笔书法学习的典范,但限于时间与篇幅,本教材选择欧阳询《九成宫醴泉铭》作为毛笔楷书范本。对于注重实用、简捷的钢笔、粉笔字练习而言,唐代钟绍京《灵飞经》谨严有法,暗含行书笔意、灵动多姿。练习“三笔字”,当探究书法本源,培养溯源辨流意识,应从毛笔入手,掌握传统书法的基本技法技巧,加强对毛笔的控制能力,加深对笔法、结构、章法的理解。有了一定的毛笔基础,再练习表现力相对简单的钢笔字和粉笔字,就能很快做到胸有成竹、游刃有余。从实用意义出发的“三笔字”训练,要求学习者熟练掌握楷书、行书两种书体。行书部分我们选择唐怀仁集王羲之书而成的《圣教序》,其法度谨严,有规律可循,钢笔、粉笔也可参照临摹。

三、读帖

选好适合自己学习的范帖之后,先不急于临摹,在临摹之前,认真对帖进行观察分

析,我们称之为“读帖”。读帖不等同于简单地看或浏览,而是重在对范帖进行全面仔细的分析、研究,进而深刻地理解范帖。读帖一般从三个方面入手:线性、线向、线质。着重对范帖的用笔方法、点画形态、结构特征及章法布局特点做精准细致的观察揣摩,尽量做到心领神会、了然于心。观察的准确与否,将直接影响到临帖的效果和进程。对范帖的文字内容、整体风格、气韵风度、书史地位及艺术特色的了解,可以增进对范帖的认识,加深对范帖的理解。读帖之法,不能仅局限在临摹之前,而是要贯穿于整个书法学习的始终。读帖和临帖一样重要,有些字帖并不一定要“死临”,有些字帖读就可以了。

线性:是就线条方与圆而言。笔画起笔、行笔、收笔的提按顿挫、轻重缓急、牵丝映带等会呈现出方与圆的变化,这些外部轮廓决定了线条的力量感,方体现出来的是刚劲,圆呈现出来的是绵柔。

线向:是就线条方向的正欹而言。线条交接的角度在一定程度上决定了书体、书家的风格样式。曾有人就王羲之《兰亭序》线条交叉的角度进行测量,最后得出 $45^{\circ}\sim 50^{\circ}$ 的交叉角度占七成以上,这恰恰印证了“ 45° 为最美角度”的美学观念。线向决定线条的节奏感,线条内部的方向转换制约着线条的律动变化。因此,我们在读帖时要着重关注线向的眼睛测量,甚至借助量角仪器进行准确观察。

线质:是就线条本质而言,即线条的立体感、阴阳互补效果。这种审美效果比较抽象,初学者难以体会,但是需要有这种意识去挖掘。立体感是指线条呈现出来的空间维度效果,有时需要运用绞转等特殊笔法来体会,就是线条保持如绳子般的效果——中实外虚。阴阳是中国哲学中一对非常重要的概念,“一阴一阳之谓道”,是互补的圆满效果。线条的阴阳是随着笔尖翻转起伏的变化呈现出来的,这时我们需要借助墨迹本来理解。

用直观方式看字帖的结体一般能大体把握其结构规律,但用笔就不那么简单了,光看外形是不够的,必须通过外形进行逐字逐笔的分析。可以采取集中比较分析的方式,加深对相同笔画的印象,加深对相同笔画不同写法的印象,加深对最有特点的笔画的印象。另外,对同一书家不同范本进行比较,对书家与书家的范本进行比较等方式都可以加深对笔画的印象,加强理解。只有在优秀作品中不断地去感受,反复熏陶,才能提高自己的眼力。

图像观察的内容就是形象,而形象研究的基本内容则是形象的构成,在观察中通过对形象的形式关系进行考察、分析、研究、学习,人们可以逐渐形成对书法造型的规律性认识。因此,对形象的观察就是对造型规律的视觉考察。书法造型规律的实质就是线性、线向、线质三个形式要素的组织规律,要注意它们各自的形态特征及作用,考察它们相互间的结构关系对形象的影响,分析它们的形态变化与美感的联系,学习它们的表现性能与载意的艺术规律。

四、临摹

临摹是学习“三笔字”的必经之路,也是进入书法艺术殿堂必备的基本能力。临与摹是两种不同的学习方式,临帖得笔法,摹帖得字法,不同的学习方式可以取得不同的效果,二者相辅相成,不分先后,初学者要根据自己的所欠缺的方面采取相应的学习方法。

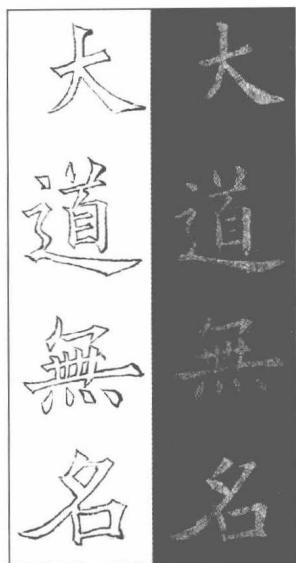

图 1-1 双钩

图 1-2 单钩

(一)摹帖

通过读帖,对范帖有了大致的认识和了解,就可进行摹帖。摹帖是将较薄而透明或半透明且不渗墨的纸覆盖在范帖上面,然后用笔依样描画。摹帖可纠正不良的书写习惯,调整读帖的偏差,让学书者尽快掌握范帖字形的结构位置。它包括仿影、双钩廓填、单钩填写等,摹帖的通俗说法是“描红”。

仿影:用透明的纸覆盖在字帖上,直接用毛笔蘸墨临摹,即蒙写。每个笔画尽量一笔写成,不能重复填写。

双钩廓填:将透明的纸覆盖在字帖上,先用细线将字的外轮廓按笔顺一一勾出,再用毛笔在字框里写出来。此法有助于学书者准确认识、把握范字的点画形态特征及用笔的粗细、方圆、藏露等变化。(图 1-1)

单钩填写:在范本上蒙上透明纸,用细笔根据范字笔画的中心线勾出骨线,再用毛笔按中轴线写出来。单钩法重在培养学书者对字的结构关系的认识和笔画位置的准确把握。(图 1-2)

(二)临帖

临帖是把字帖摆在前面,对着字帖进行模仿性书写的方法。当摹写熟练后,继而“临帖”,循序渐进,千万不能随心所欲,任意乱涂。有了摹帖的基础才可以开始临帖,临帖的方法有三种:对临、背临和意临,由浅入深,由易到难,循序渐进。

对临:书法练习中最为常用的方法。对临时要将读帖、摹帖获得的关于笔法、笔画及结构关系的认识运用到书写中,对范字进行准确仿写,从看一笔写一笔、看一字写一字,乃至看一行写一行,力争写得像。对临的准确程度往往不能一次奏效,需要不断与范帖对照,寻找差距,纠正偏差,才能不断靠近原帖。

背临:即记忆性临写。经过多次对临,对范帖的笔法、结字、章法特征有了较为准确且熟练的把握之后,就可以练习背临。将字帖合上,背着临写,一是检验自己临帖的熟练程度,二是可以加强自己的记忆能力,为今后的创作做准备。背临更强调读帖,读帖读得越熟、越深,背临就越准。背临其实就是半创造性的临写。

意临:意临是一种遗形取神、以神写形的临摹方法,是临帖的高级阶段。在对范本有了较深认识,对临、背临均达到较高的准确度且书写功底比较扎实的基础上,临书者可以

有意识地把自我的审美追求和创作理念融入临习中,不拘泥于点画、结构、章法与原帖的相似,而是更着眼于精神风貌的契合。对范帖的取舍,更能显示出临书者的个性及创造力。所谓“独追神采,不见字形”指的正是意临的境界,意临也是由临摹走向创作的过渡。临摹的基本意图在于通过对他人经验的学习而获得某种反馈来为我所用,因此,临摹只是学习的手段,为我所用才是最终的目的。如果说“实临”是为了“入帖”的话,那么“意临”就是“出帖”的一个关键环节。通过对古典作品的考察,我们可以发现历史上绝大多数书法家个人风格的建立都形成于其在“意临”过程中的“主观阐释”,这种“主观阐释”落在形式中即是对临摹对象的构成形式的某种“演绎”,正是这种“演绎”获得了不同于原作的新的表现性。

在临帖或摹帖时,人们常常借助一些格子来进行辅助,称为格临。格临常用的格子有米字格、田字格和九宫格(也叫井字格),即在字帖上画上米字格、田字格或九宫格,再在练习纸上画上相应的格子,练习纸上的格子可以等于或大于字帖上的格子。采用格临的方法,比较容易找准汉字的各部分在格子中的位置,使我们容易看出各部分的大小。如果整体效果掌握得比较好之后,可以散临,即凭自己的书写经验在没有任何定位的练习纸上临写范本上的字,既要做到字的大小匀称,又要把握整体性,这样难度自然大些,但它可以较全面地培养临摹者的临写能力。

五、书体及代表作品

汉字不仅是世界上最古老的文字之一,而且是世界上使用历史最长久的文字。汉字起源于图画和契刻,据专家分析,西安半坡和临潼姜寨等地陶器上发现的刻画符号,可能是汉字的萌芽。我国古代有仓颉造字之说,但实际上汉字为一人所造之说不确切的。汉字是在原始的图画记事的基础上由人民群众共同创造出来的,一些“史官”对其加以整理和系统化,创造出最初的系统的文字。汉字有着悠久的历史,从汉字的发展来看,可以分为古文字时期和今文字时期,古文字时期指自甲骨文至小篆,今文字时期指从草书、隶书到楷书和行书。

(一)篆书

篆书是汉字字体出现的早期式样,产生时间最早,属于古文字体系,自今文字体系出现后,篆书的实用性降低了,但其艺术性没有受到影响,仍是书法创作的重要书体。篆书一般包括甲骨文、大篆、小篆。

1. 甲骨文

甲骨文是商王朝晚期和西周时期刻于龟甲、兽骨上的文字,主要用于占卜,这些文字记录也是这一时期重要的王室档案资料。甲骨文是迄今为止发现的最古老的成熟的汉字体系,在之前虽已出现原始的文字符号,但我们至今无法辨识,很难说那是文字系统符号。根据辨识取向的不同,甲骨文又有很多称谓。如“契刻文字”,着眼于书刻方式;“卜辞”,着眼于档案文本内容;“龟版文”“甲骨卜辞”,着眼于文字载体;“殷墟文字”,着眼于出土地及王朝断代。从用笔来讲,甲骨文已明显出现了方圆、肥瘦、提按顿挫的特点;从字

图 1-3 甲骨文

图 1-4 大孟鼎

图 1-5 散氏盘

的结构来分析,甲骨文已有长短、大小、宽窄的不同;从章法上讲,大的格局已定,有的错落有致,有的严整端庄。甲骨文已经初步具备了中国书法的审美元素,并且带有许多无法识读的神秘色彩。(图 1-3)

2. 大篆

大篆是相对后期成熟的小篆而言的,即籀文,又称金文。“籀”是人名,相传史官籀创作大篆,所以称籀文。金文是指刻、铸在青铜器上的铭文,也称吉金文字。周朝推崇礼乐政治,礼器、乐器上的铭文尤为重要,钟为乐器代表,鼎为礼器代表,所以金文又称钟鼎文。殷代金文在构形上和甲骨文相同,西周金文别具风貌,为大篆体势的多变时期。但从字体上看,金文圆笔较多,线条自然、圆润、庄重,字形趋于工整,具有相当程度的书法美。

《大孟鼎》,西周康王时期器物,现藏中国国家博物馆。鼎高 101.9 厘米,口径 77.8 厘米,重 153.5 千克。内壁有铭文 19 行 291 字,内容为周王诰孟:殷代因酗酒而亡国,周代忌酒,要孟一定要很好地辅助他,敬承文王、武王的德政,同时记载给孟的赏赐。铭文是大字,字体庄严、凝重、美观,故在成、康时代金文中,就书法的成就而言,当以《大孟鼎》居首位。(图 1-4)

《散氏盘》,西周晚期青铜器,现存于台北“故宫博物馆”。高 20.6 厘米,腹深 9.8 厘米,口径 54.6 厘米,重 21.312 千克。铭文 19 行 357 字,记载的是西周晚期的土地契约。其书法浑朴雄伟,字体用笔豪放质朴、敦厚圆润、结字寄奇、隽于纯正、壮美多姿。有金文之凝重,也有草书之流畅,开“草篆”之端。(图 1-5)

《毛公鼎》,西周晚期作品,现存台北“故宫博物馆”。高 53.8 厘米,口径 47 厘米。腹内铸有铭文 32 行 499 字,《毛公鼎》因作者毛公而得名,是现存青铜器铭文中较长的一篇。铭文先追述周代国君文王、武王的丰功伟绩,感叹现时的不安宁,接着叙述宣王重用毛

图 1-6 毛公鼎

图 1-7 石鼓文

图 1-8 泰山刻石

公,委任他管理内外事务,拥有宣布王命的大权。其书法结构匀称准确,结体方长,线条遒劲稳健,充满了理性色彩。李瑞清题跋鼎时说:“毛公鼎为周庙堂文字,其文则尚书也,学书不学毛公鼎,犹儒生不读尚书也。”(图 1-6)

《石鼓文》,秦刻石文字,因其刻石外形似鼓而得名。发现于唐初,原石现藏于故宫博物院石鼓馆。共 10 枚,高约 67 厘米,径约 100 厘米,分别刻有大篆四言诗 1 首,共 10 首,计 718 字。内容最早被认为是记叙秦王出猎的场面,故又称“猎碣”。其书法是大篆中比较典型的代表作,是存世最早的石刻文字,用笔圆融浑劲,结体方整匀称,章法开阔疏朗,犹如“众星错落”,朴茂雄浑。(图 1-7)

3. 小篆

小篆是古文字发展到最后一个阶段的正体文字。秦朝统一中国之后,实行文字统一政策,丞相李斯等对秦国原用文字——籀文加以整理颁行,统一后的文字即小篆,又称秦篆。其特点是“画如铁石,字若飞动”。线条均匀圆润,字形呈纵势长方体,结构统一规范,多对称形。到清代,篆书异军突起,出现了许多金石文字学家兼篆书大家,其中有较大成就的为邓石如,他的篆书挥洒自如、笔势流畅。近现代以写《石鼓文》著称的吴昌硕,可以说是邓石如一路篆书的继承者。

《泰山刻石》,李斯所书,立于始皇二十八年(公元前 219 年),是泰山最早的刻石。前半部系公元前 219 年秦始皇东巡泰山时所刻,后半部为秦二世胡亥即位第一年(公元前 209 年)刻制。刻石四面广狭不等,书法严谨浑厚,平稳端宁;字形左右匀称,修长婉转;线条圆健似铁,寓圆于方。具有极高的艺术价值。(图 1-8)

图 1-9 城隍庙碑

图 1-10 邓石如书

图 1-11 吴让之书

《城隍庙碑》，又称《缙云县城隍庙记碑》，唐乾元二年(759年)刻，李阳冰为本县城隍祈雨有应之后撰并书。篆书8行，每行11个字，在浙江省缙云县。此碑书法瘦劲通神，中锋行笔，结体委婉自如。(图1-9)

清代小篆以邓石如、吴让之最具特色。邓石如(1743—1805)，安徽怀宁人，原名琰，字石如，后字顽伯，号完白山人。其篆书初学李斯、李阳冰，后学《禅国山碑》及彝器款识、汉碑额等。纵横捭阖，字体微方，接近秦汉瓦当和汉碑额，大胆地用长锋软毫，提按起伏，大大丰富了篆书的用笔。特别是他晚年的篆书，线条圆涩厚重，雄浑苍茫，臻于化境，开创了清人篆书的典型，对篆书一艺的发展做出了不朽贡献。(图1-10)

吴让之(1799—1870)，原名廷飏，字熙载，后改字让之，亦作攘之，号让翁、晚学居士、方竹丈人等，江苏仪征(今江苏扬州)人。其篆书体势劲健，舒展飘逸，婀娜多姿，尽展篆书委婉流畅的风采。(图1-11)

(二) 隶书

隶书是“隶变”后产生的今文字体系的字体。“隶变”是汉字由篆书演变为隶书的过程，字形由圆形变为方形，线条由弧线变为直线，笔画变繁杂为简省，出现方折笔画等横向用笔体态。隶书相传为秦朝程邈所造，因其身份为囚隶，所以叫隶书。隶书的“隶”字释义历来众说不一，主要是附属、隶属、辅佐之义，表明隶书在产生之初，处于篆书作为国家标准字体背景下的附属地位。隶书在产生发展过程中出现多种称谓：佐书、隶字、隶文、隶草、古隶、八分等，现在通称隶书，波磔不分明的小隶书称古隶，“蚕头燕尾”分明者称八分。秦国官吏最先使用并整理隶书，西汉是秦隶转化为汉隶的时期，到了汉代后期，隶书得到了广泛的应用，完成了由古文字到今文字的转变，笔画有轻有重，波磔分明。“蚕头燕尾”的出现是隶书成熟的表现，横画起笔“蚕头”、收笔“燕尾”，这是隶书区别于其他书体最独特的标志，“波”和“磔”即是横和捺的挑笔。

隶书自秦代通用于官方文件之后，在艺术史上曾经出现了两个辉煌时期：汉代和清代。其中汉代隶书被认为是隶书中的正宗，学习隶书莫不从汉隶入手。汉隶的载体有书于绢帛、竹片的汉简和凿刻于碑石的汉碑，它们完好地展现了汉代隶书兴盛的艺术高峰。